

Выдающиеся исполнители на балалайке

*Педагог дополнительного образования
МАУ ДО «Детская школа искусств»
Мотовилихинского р-на г. Перми
по классу балалайки О.И. Шмидт*

Почему балалайку выдающиеся личности избирают частью своей жизни и делают своей профессией? Кого балалайка прославила на весь мир? Что есть уникального и неизведанного в этом неприхотливом, на первый взгляд, инструменте?

Истории этих необыкновенных людей могут стать вдохновляющим примером для того, кто учится играть на балалайке.

Василий Васильевич Андреев (1861-1918)

Патриот России, реформатор русских народных инструментов, создатель и руководитель первого Великорусского оркестра, общественный деятель, педагог, композитор, дирижер, исполнитель-виртуоз на балалайке и гармонике.

Василий Андреев родился в Тверской губернии в семье купца первой гильдии. Большое значение на музыкальный выбор Андреева оказали две встречи, одна произошла в имение Андреевых с балалаечником-самородком Антипом и потом через год – с балалаечником-любителем помещиком Александром Степановичем Паскиным. Помещик играл блестяще, виртуозно. Послушав его, Андреев заказал для себя балалайку у мастера Антонова.

В 1887 году по чертежам Андреева создана хроматическая балалайка и ее разновидности: пикколо, прима, альт, и бас, был организован «Кружок любителей игры на балалайках». Выступление этого Кружка в зале Городского Кредитного общества в Петербурге в 1888 году стало первым в истории Андреевского оркестра.

И до Андреева на балалайках играли. Но это считалось чем-то примитивным, мужицким. Хороший музыкальный мастер считал для себя оскорблением просьбу сделать балалайку. Артист считал за унижение выступать в концерте с балалаечниками. А вот благодаря фанатической настойчивости и таланту Андреева, его неумемной энергии балалайка не только стала уважаемой, но и будет основой оркестра.

В России заслуги Андреева признали в полной мере только после огромного успеха Великорусского оркестра за границей – в странах Европы и США.

Андреев умер во время гастролей на Северный фронт Красной Армии в ночь на 26 декабря 1918 года.

Делу возрождения народных инструментов В.В. Андреев отдал не только все свое состояние, но и всю жизнь.

Борис Сергеевич Трояновский (1883-1951)

Виртуоз-балалаечник, один из основоположников современной школы виртуозного исполнительства на балалайке, композитор, автор множества обработок и переложений произведений для балалайки.

Трояновский был российским музыкальным самородком - виртуозом. Его называли "русским Паганини". Он стал основоположником современной школы виртуозного исполнительства на балалайке.

С 1904 по 1911 год он являлся солистом Великорусского оркестра Василия Васильевича Андреева. Виртуоз-балалаечник много ездил по России, побывал за границей. Ему рукоплескали Берлин, Лейпциг, Гамбург, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон. В Англии осенью 1909 года Трояновский был приглашен в замок Виндзор играть на балалайке в присутствии двух королей - английского и португальского. Английский король, как писали газеты, "выразил большую похвалу и удивление, что на таком простом инструменте можно играть серьезные вещи". В следующей поездке он познакомился с французской артисткой Сарой Бернар.

До конца своих дней Трояновский вспоминал поездку ко Льву Николаевичу Толстому в Ясную Поляну. Музыкант общался с великим писателем, играл для него на балалайке. Автор "Войны и мира" подарил балалаечнику свою фотографию и написал: "Борису Сергеевичу Трояновскому как выражение благодарности за большое, давно не испытанное удовольствие, доставленное мне его самобытно-талантливую игрой".

Также он был отмечен знаком и медалью Красного Креста за полезную артистическую деятельность во время войны с Германией. Он много и успешно выступал на фронте перед русскими солдатами.

После Великой Октябрьской революции Борис Сергеевич выступил одним из инициаторов создания в Москве первого профессионального ансамбля русских народных инструментов под управлением П. И. Алексева. От этого коллектива ведет начало прославленный Государственный академический русский народный оркестр имени Н. Осипова.

Николай Тимофеевич Успенский (Ольховников) (1890-1942)

Профессионал-балалаечник, композитор, автор школы самоучителя игры на балалайке, преемник В.В.Андреева.

Успенский родился в Курске в купеческой семье. В семье не одобряли увлечение сына балалайкой, и, когда отец узнал, что по окончании учебы юноша вместо педагогического поприща или занятий коммерцией избрал путь профессионального балалаечника, но выгнал сына из дома и перестал вносить плату за учение.

Исключенный из учительской семинарии, не имея никакой специальности и средств, Успенский вынужден был работать грузчиком.

С 1908 года Николай играл в оркестре народных инструментов В.В.Андреева, который познакомился с Успенским во время гастролей в Курске. С этим оркестром в России, Англии, Франции, Америке Н.Т. Ольховиков уже выступал под фамилией "Успенский". За год до смерти Андреев подарил Успенскому личную концертную балалайку с дарственной надписью. Она звучала на сценах многих больших и малых российских городов, с ней были пройдены дороги гражданской войны в рядах Красной армии.

В 1920-е по завету Андреева Успенский создал в Курске оркестр народных инструментов. Последний год жизни музыканта прошёл в осаждённом Ленинграде, где на передовых рубежах обороны он выступал перед воинами Советской Армии. Погиб со всей концертной бригадой при переправе через Неву.

Нечепоренко Павел Иванович (1916-2009)

Искусный исполнитель на балалайке, талантливый композитор и педагог. Один из основоположников современной школы игры на балалайке. Художественный руководитель Оркестра имени В.В. Андреева в 1951 году. Профессор ГМПИ имени Гнесиных, Народный артист СССР.

Первые уроки игры на балалайке он получил от своего отца, затем занятия в самодеятельном оркестре народных инструментов и, наконец, учеба в Ленинграде, в музыкальном техникуме имени М.П. Мусоргского.

В Ленинграде в 1936 году состоялось его знакомство с Трояновским. Когда ему попала пластинка другого замечательного балалаечника Николая Осипова, Павел выучил все произведения, звучавшие на ней, и повторял их вслед за своим кумиром, восторгаясь мастерством его исполнения.

В 1939 г. Павел Нечепоренко оканчивает музыкальный техникум, поступает на дирижерский факультет Ленинградской консерватории и выступает с концертами как солист-балалаечник Ленконцерта. В 1939 г. на

Всесоюзном смотре-конкурсе исполнителей на народных инструментах Павел Нечепоренко завоевывает первое место и звание лауреата, поделив его со своим недавним кумиром Н.П. Осиповым.

Победа на конкурсе открыла перед молодым музыкантом большие перспективы. Он много гастролирует по России, выступает на радио, записывает грампластинки.

Во время Великой Отечественной войны Павел Нечепоренко остается в блокадном Ленинграде, как солист Ансамбля Военно-морских сил СССР выступает перед защитниками города, выезжает на Северный фронт. Его самоотверженная служба в грозные военные годы отмечена орденами 'Красной Звезды', 'Отечественной войны', медалями 'За оборону Ленинграда', 'За победу над Германией'.

В год своего 80-летия в 1996 г. Указом Президента РФ за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства музыкант был удостоен российского ордена 'За заслуги перед Отечеством' IV степени.

Умер Павел Иванович 27 марта 2009 года в возрасте 92 лет.

Шалов Александр Борисович (1927-2001) — одна из самых ярких личностей в истории развития исполнительства на балалайке второй половины XX века, педагог, воспитавший не один десяток талантливых исполнителей, методист, сформировавший Петербургскую высшую профессиональную исполнительскую школу, автор, произведения которого исполняют везде, где знают балалайку, талантливейший композитор.

Этот человек стоял у истоков создания кафедры народных инструментов Петербургской Консерватории. Среди его выпускников немало известных исполнителей и педагогов. Это Андриюшенков, Денисенко, Данилов, Забродин, Сенчуров, Царенко, Конов, Беляев и многие другие.

За свою долгую творческую жизнь А.Б.Шалов создал более ста обработок народных мелодий, переложений и оригинальных сочинений, чем значительно обогатил спектр возможностей балалайки как концертного инструмента.

Участник Великой Отечественной войны, награжден медалью "За оборону Ленинграда". Заслуженный деятель искусств РСФСР (1986). Лауреат Всероссийского конкурса композиторов (1989). Действительный член Петровской Академии наук и искусств (1997).

В оркестре им. В.В. Андреева зародился дуэт балалаек А. Шалов и Л. Самсонов-Роговицкий, и именно для него А. Шалов стал создавать репертуар и писать свои новые сочинения. Почти два десятилетия вел активную творческую жизнь дуэт балалаек, выступая с оркестром им. В. Андреева.

Сорок лет отдал Александр Борисович Шалов педагогической работе в Ленинградской консерватории. Итогом исполнительского и педагогического опыта стала его книга "Основы игры на балалайке. Методические записки", вышедшая в 1970 году и задуманная как учебное пособие для преподавателей. Сам А. Шалов говорил, что он "отдал этой работе над книгой три года, и в ней были раскрыты тонкости игры на балалайке".

Одним из творческих достижений Александра Шалова стал ансамбль "Русская балалайка".

Рожков Михаил Федотович

Родился в 1918 году в селе Крюковка Нижегородской губернии.

Был младшим из семи сыновей. Он был еще ребенком, когда отец взял старших сыновей и уехал с ними на строительство железной дороги Турксиб. Михаил с мамой и братом Борисом остались в Нижнем Новгороде.

Жили очень бедно. Мать зарабатывала стиркой. Чтобы помочь матери, Михаил брал зимой санки и возил пассажирам багаж с вокзала. В 1925 году Михаила приняли в пионеры и направили в Дом пионеров. Дети занимались в различных кружках. Здесь был даже самодеятельный оркестр народных инструментов. Именно тогда он впервые взял в руки балалайку.

В 1934 году Михаил отправился в Ленинград поступать в Музыкальное училище имени М.П. Мусоргского. На вступительных экзаменах решительно заявил, что играет на всех инструментах и его непременно следует принять. Ему дали домру - он сыграл, дали гитару - сыграл. С балалайкой у будущего всемирно известного маэстро случился конфуз, - во время 'демонстрации мастерства' оборвались струны. Однако настойчивый и очевидно талантливый юноша был принят на подготовительный курс.

На третий год учебы стал выступать в оркестре имени Андреева. Это был и заработок, и отличная практика. Но солистом не стал.

Он был определен в Центральный Дом Красной армии в балалаечный красноармейский оркестр, где проработал 7 лет, сначала солистом-балалаечником, потом - дирижером оркестра.

Михаил Рожков остро почувствовал, что ему не хватает мастерства, знаний, музыкального кругозора. В 1948 году он поступил на факультет народных инструментов в институт имени Гнесиных. Он занимался в классе у А.С.Илюхина, который никогда не подавлял творческую свободу студента. Илюхин воспитал в Рожкове понимание того, что талантливый, а тем более уникальный музыкант, такой как Рожков, обязан выступать с программами сложными, иметь в запасе огромный репертуар.

Михаил пробовал соединить балалайку в дуэте с различными инструментами и пришел к выводу, что идеальное сочетание - балалайка и гитара. С гитаристом Г.И.Меняевым Рожков создал дуэт балалайки и гитары. 15 лет они проработали вместе, были во многих зарубежных странах - почти во всех странах Европы, в Африке, дважды в Японии и Америке.

Рожкова постоянно приглашали на выступления в Посольствах США, Италии, Франции, Польши, Испании, многих других стран. Когда послом Чили в СССР был А. Пиночет, непременным участником концертов был Михаил Рожков. Рожковым восхищались Жан Марс, Эдуардо де Филиппо, Марсель Марсо, Анна Герман и другие звезды мирового искусства.

Балалайку М. Рожкова можно услышать в более чем пятидесяти фильмах, среди них 'Василий Андреев', 'Война и мир', 'Течет Волга', 'А зори здесь тихие...', 'Простая история' и других.

Свободное время Михаил Федотович отдает книгам и спорту. В молодости увлекался греблей, байдаркой. Спортом занимается и по сей день, выделяет те виды, которые помогают сохранить профессиональную форму. Живет и работает в Москве.

Блинов Евгений Григорьевич

Выпускник Киевской консерватории (класс М.М. Гелиса).

Благодаря активной творческой и организационной работе Е.Г. Блинова, в 1963 году в Уральской консерватории официально была открыта кафедра народных инструментов, которой он руководил более 20 лет.

Е.Г. Блинов автор ряда научно методических работ и репертуарных сборников. И вся эта многогранная творческая деятельность успешно совмещалась с обязанностями ректора Е.Г. Блинов занимал пост ректора Уральской консерватории с 1975 по 1988 гг. и воспитал свыше 70 учеников, в том числе 20 домристов.

Юрий Клепалов (1947)

Заслуженный артист России, композитор Юрий Клепалов известен в России и за ее пределами как создатель своего направления, своей оригинальной манеры игры на балалайке соло. Закончив Уральскую Государственную консерваторию в классе народного артиста России, профессора Е.Блинова. Еще во время обучения Ю.Клепалов, исполняя и анализируя программные произведения зарубежных и русских классиков, чувствовал потребность найти современный и в то же время не нарушающий традиций язык звучания балалайки. Играет он только без сопровождения и только свои сочинения, больше напоминающие импровизацию.

Самобытность его бросилась в глаза при первом же знакомстве с его игрой. Это крепкий, насыщенный звук, очень динамичная и насыщенная кантилена, на редкость разнообразные штрихи и оригинальный, изменчивый метроритм. В его композициях – импровизациях всегда присутствует глубокий замысел, программность, тесная связь с жизнью и другими видами искусства. Вот лишь некоторые названия его сочинений: «Размышления о Родине», «Каслинское литьё» (под впечатлением работ мастеров чугунного литья), «Баллада о русской женщине» (по мотивам рассказа Л. Заворотчевой), «Думы об отце» (по сюжету одноименной картины В. Волкова).

Поразительную изобретательность музыкант проявляет в ряде полифонических сочинений, добиваясь ведения мелодии на фоне собственного же аккомпанемента. Создается впечатление, что звучат сразу две балалайки («Ожидание», «Солнце встает»).

Как исполнитель собственных произведений Ю.Клепалов неоднократно выступал в более 15 странах мира, таких как Япония, Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Германия, Франция, Люксембург, Бельгия, Югославия, Венгрия, Болгария, Греция и т.д. На протяжении нескольких лет Ю.Клепалов открывает концерт лауреатов конкурса им. П.И.Чайковского в Японии в котором принимают участие выдающиеся исполнители мира.

За творческий вклад в культуру и духовность России Ю.Клепалов награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени и многими другими орденами. С 2007 года Ю.Клепалов казачий генерал, советник по культуре войскового атамана уссурийского казачьего войска.

Алексей Архиповский

Виртуоз-исполнитель на балалайке.

Родился 15 мая 1967 года в г. Туапсе Краснодарского края. Страсть к музыке передалась от отца, который в детстве играл на гармошке и аккордеоне. Так что в доме часто звучала музыка.

В возрасте 9 лет поступил в музыкальную школу по классу балалайка. За время учебы неоднократно участвовал и был призером городских и краевых конкурсов. По окончании музыкальной школы дал первый сольный концерт из двух отделений.

В 1982 году поступил в ГМУ им. Гнесиных на отделение народных инструментов по специальности балалайка в класс В.Е. Зажигина.

По окончании училища, с 1989 года работал солистом в Смоленском русском народном оркестре под управлением В.П. Дубровского. Именно там

начались первые эксперименты в области новых выразительных возможностей балалайки-соло.

В 1998 году был приглашен в Государственный Академический русский народный ансамбль «Россия» под руководством Л.Г.Зыкиной. Вместе с ансамблем гастролировал по необъятным просторам нашей родины и за границей.

«Балалаечник Алексей Архиповский стал сенсацией сразу же после первого появления широкой публикой. Это был настоящий театр — виртуозной игры и головокружительных исполнительских кунштюков, мимики и жеста. Многие слушатели сравнивали Архиповского ни много, ни мало — с самим Дж.Хендриком¹! Без преувеличения, Алексей реабилитирует русскую балалайку, в среде молодежи считающуюся устаревшим и, более того, «лубочным» инструментом»².

Виртуоз мирового класса, владеющий балалайкой даже не в совершенстве, а за пределами понимания, он своим десятиминутным этюдом наглухо "закрыл" все показанные до него технические трюки, да и в музыке был изобретательнее на порядок. Вступление, медитативно-скупое и неожиданно философское, открыло залу балалайку с абсолютно неожиданной стороны. Описать его исполнение практически нереально: можно лишь сказать, что в десять минут уложены и "Полет шмеля", и весь положенный русский лубок, и блюзовые запилы, и фламенко, и отвлеченные взвешенные размышления в духе современного европейского джаза».

Андрей Александрович Горбачев

Оодился в 1970 году в Воронеже. В пять с половиной лет начал обучаться игре на балалайке у И.В. Иншакова. Одно из первых выступления А. Горбачева было в восьмилетнем возрасте с симфоническим оркестром Воронежской филармонии.

В 1988 году А. Горбачев экстерном заканчивает Воронежское музыкальное училище и поступает в ГМПИ имени Гнесиных.

В 1989 году Андрей Александрович Горбачев начал сотрудничать с пианисткой Т.П. Ханиновой. Первое совместное выступление с сольной программой состоялось в 1990 году в Воронеже. В 1992 году Андрей Горбачев и Татьяна Ханинова получили Гран При и специальную премию "За артистизм" на I Международном конкурсе "Кубок Севера" в Череповце.

С 1993 года А.Горбачев и Т.Ханинова начали гастролировать по России и за рубежом как «Классик-дуэт». Впервые в этом жанре исполнители

¹ американский гитарист-виртуоз, певец и композитор.

²Источник - Журнал «AudioVideo»

назвали свой ансамбль дуэтом. Характерные черты исполнительского стиля «Классик-дуэта»: яркость, эмоциональность и своеобразие интерпретаторских решений, безупречное техническое мастерство, эффект «слияния тембров» двух инструментов за счет необычного динамического баланса и особого характера туше, присущего обоим исполнителям.

Педагогической деятельностью А.Горбачев начал заниматься в 1997 году в Тамбовском государственном музыкально-педагогическом институте им. С. В.Рахманинова. С 2000 г. преподает в РАМ им. Гнесиных (специальный класс, методика, основы современного репертуара). С 2004 г. – доцент, заведующий кафедрой струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных. С 2007 г. - профессор.

Горбачев внес большой вклад в развитие концертной балалайки; им написано множество учебно-методических пособий и учебных программ, статей и нотных сборников. Он значительно расширил технические и художественные возможности балалайки. По его предложению мастером Е.Н. Виноградовым были впервые изготовлены инструменты с 31 ладом.

Литература

1. Имханицкий М. И. Становление струнно-щипковых народных инструментов в России. Учебное пособие для музыкальных вузов и училищ / РАМ им. Гнесиных. М., 2008, 370 с.
2. Имханицкий М. И. У истоков русской народной оркестровой культуры. М., 1987.
3. Оболенский П. А. В. В. Андреев и его оркестр // Нева, 1968, № 4.
4. Известные балалаечники, исполнители-виртуозы, композиторы, преподаватели. [Электронный ресурс] // Balalaika.org.ru. URL: <http://balalaika.org.ru/peoples.htm>. (Дата обращения 7.12.2017);
5. Знаменитые балалаечники. [Электронный ресурс] // Уроки игры на балалайке, обучение. URL: <http://prazdnik-muz.ru/balalaika/index3.html>. (Дата обращения 07.12.2017).